

En quoi le *Talisman*, *L'Aven au Bois d'Amour* de Paul Sérusier est un point de rupture dans le monde de l'art nous amenant vers une libération artistique

Le Talisman, Paysage au Bois d'Amour est une huile sur bois peinte en octobre 1888 par Paul Sérusier. Faisant 27 sur 21 cm elle est actuellement exposée au Musée d'Orsay à Paris. Ce tableau peint sur le chemin de Damas¹ représente un chemin du Bois d'Amour bordant l'Aven, fleuve qui traverse le Finistère et ce village avec un bâtiment au fond.

Paul Sérusier (1864-1927) : Grande culture littéraire et philosophique = on voit l'influence dans ces œuvres. Venant d'une famille aisée, il étudie à l'Académie Julian à Paris. Durant les vacances de 1888, il séjourna à Pont-L'Aven, village de pêcheur en Bretagne devenu un lieu de rassemblement pour les artistes de toute horizons. C'est durant ce séjour qu'il créa, avec l'aide de Gauguin, *Le Talisman*.

I) Une création ludique pour un tableau unique...

A) Une composition particulière qui s'éloigne de l'habituel.

C'est un paysage, étiré en longueur. Le support est en bois, en peuplier n'est pas créé sur un couvercle de boîte de cigare². Ici la promenade du bois trace une ligne relie vers le point de chute du tableau qui est le bâtiment à droite et le cours d'eau de l'Aven va vers le bas du tableau, vers nous. Le fleuve est centré par la verdure mais en même temps les arbres se reflètent sur l'eau. Un tableau dynamique malgré la droiture des formes. On retrouve des formes très inorganique pour un paysage. On comprend que l'on s'éloigne d'un simple paysage qui est le reflet de la réalité et qu'on se rapproche de l'imagination et de la volonté du peintre

B) Cloisonnisme et couleurs irréelles.

Le cloisonnisme³ est le fait de poser des aplats de couleurs, semblable à des vitraux. Il n'est pas total, on voit à travers les coups de pinceau le support. Cette non-attention au détail se retrouve dans les reflets qui ne corresponde pas à l'objet réfléchi. C'est une œuvre d'entraînement= manque de couche préparatoire entre le support et la couche pictural mais aussi le manque de verni.

C) Sous la directive de Gauguin, l'apprentissage d'une méthode.

Gauguin (1848 à 1903)⁴ : représentant du postimpressionnisme et un initiateur du symbolisme. Il quitte son travail d'agent de charge pour se focaliser sur la création

¹ Bernardi et Des Buttes-Fresneau, *Le Talisman de Paul Sérusier, une prophétie de la couleur*.

² Bernardi et Des Buttes-Fresneau.

³ TERRASSE, « NABIS ».

⁴ Graham-Dixon, *Art, Histoire de l'art en images*.

artistique. Peintre, sculpteur, il veut se libérer des normes de l'impressionnisme, aller plus loin que le naturalisme, laisser le subjectif prendre place. C'est ce qu'il va enseigner aux artistes de passage installé à Pont-L'Aven transformation du sujet au lieu de reproduire capter l'essence de ce qu'il voit se détaché de leur référence au maximum.

II) Qui bouleversera le monde de l'art et incitera la création de nombreux mouvements artistiques.

A) Qu'est que le Talisman a apporté ?

Le Talisman est une révélation, c'est lui qui va permettre de répandre les idées originelles de Gauguin La peinture est un outil pour faire passer des émotions. Les formes n'ont pas besoin d'être réaliste pour comprendre le sujet c'est un tableau qui est son propre monde et non un miroir de la réalité. **Maurice Denis (1870-1943)⁵** peintre, membre des Nabis et très chers amis de Sérusier définis le tableau de la sorte : « Un tableau est une surface plane recouverte de couleur dans un certain ordre assemblée. »⁶ = définis la pensée des Nabis. Cette nouvelle ère qui touche tous les médiums, comme la sculpture, peinture.

B) Qui sont les Nabis ?

Ce terme signifiant « prophète » en hébreu, est le nom d'un groupe d'artiste composant de personne comme Sérusier, Denis... **Emile Bernard (1868 à 1941)⁷**, dans « les Notes » Artiste dont le style artistique nous rappelle celui de Gauguin mais en plus sombre. Ils sont placés dans un flou artistique.

Capté l'essence pure de ce qu'ils peignent, se détacher au maximum de la référence et laisser parler l'artiste On la voit aussi dans les couleurs utilisées, intenses, irréelles qui contraste avec le fini mat des œuvres.

Approche intimiste, leur vision du monde, leurs interprétations, Ils partent d'une idée, un sentiment, pour en peindre un équivalent plastique. Crée de l'art en se libérant de toute normes académiques.

C) Vers de nouvelles branches de l'art.

Le Talisman vu comme du proto-abstrait, montre à quel point ce tableau et les Nabis ont eu un impact fort dans la sphère artistique de la fin du XIXe au début XXe siècle. Une introduction vers de nouveaux horizons artistiques Les fauvistes (1905) dont l'art est puissant, les couleurs violentes, libres mais chargées d'émotions, Les cubistes dont les formes géométriques nous rappellent l'angularité du *Talisman* vu comme des descendants de ce mouvement.

⁵ RINUY, « MAURICE DENIS (1870-1943) ».

⁶ Bernardi et Des Buttes-Fresneau, *Le Talisman de Paul Sérusier, une prophétie de la couleur*.

⁷ BOUILLON, « ÉMILE BERNARD (1868-1941) ».